

Aprender a analizar cine

El análisis cinematográfico es la disciplina que permite entender cómo se organizan las imágenes y los sonidos para lograr múltiples efectos en nosotros como espectadores. La mejor manera de estudiar el lenguaje cinematográfico es viendo las películas al tiempo que empleamos las herramientas de análisis que aquí se explican.

La experiencia de ver una película puede ser casual, pero también puede ser trascendente. Los efectos emocionales e ideológicos llegan a ser permanentes en la memoria y la identidad de los espectadores.

Al igual que en cualquier otro lenguaje artístico (como la literatura, la música o el dibujo), y como ocurre en otros lenguajes simultáneamente artísticos y funcionales (como la arquitectura, el diseño gráfico o la fotografía), en el cine (es decir, en cada **secuencia** de cada filme) están en juego recursos formales que son específicos de este medio de comunicación.

El análisis cinematográfico consiste en el estudio de los cinco elementos constitutivos de cualquier producto audiovisual: imagen, sonido, montaje, puesta en escena y estructura narrativa. El estudio de cada uno de estos elementos pertenece a un campo de conocimiento que nos exige formular preguntas específicas y utilizar herramientas particulares. A su vez, cada método de análisis cinematográfico se desprende de una determinada teoría del cine.

Secuencia

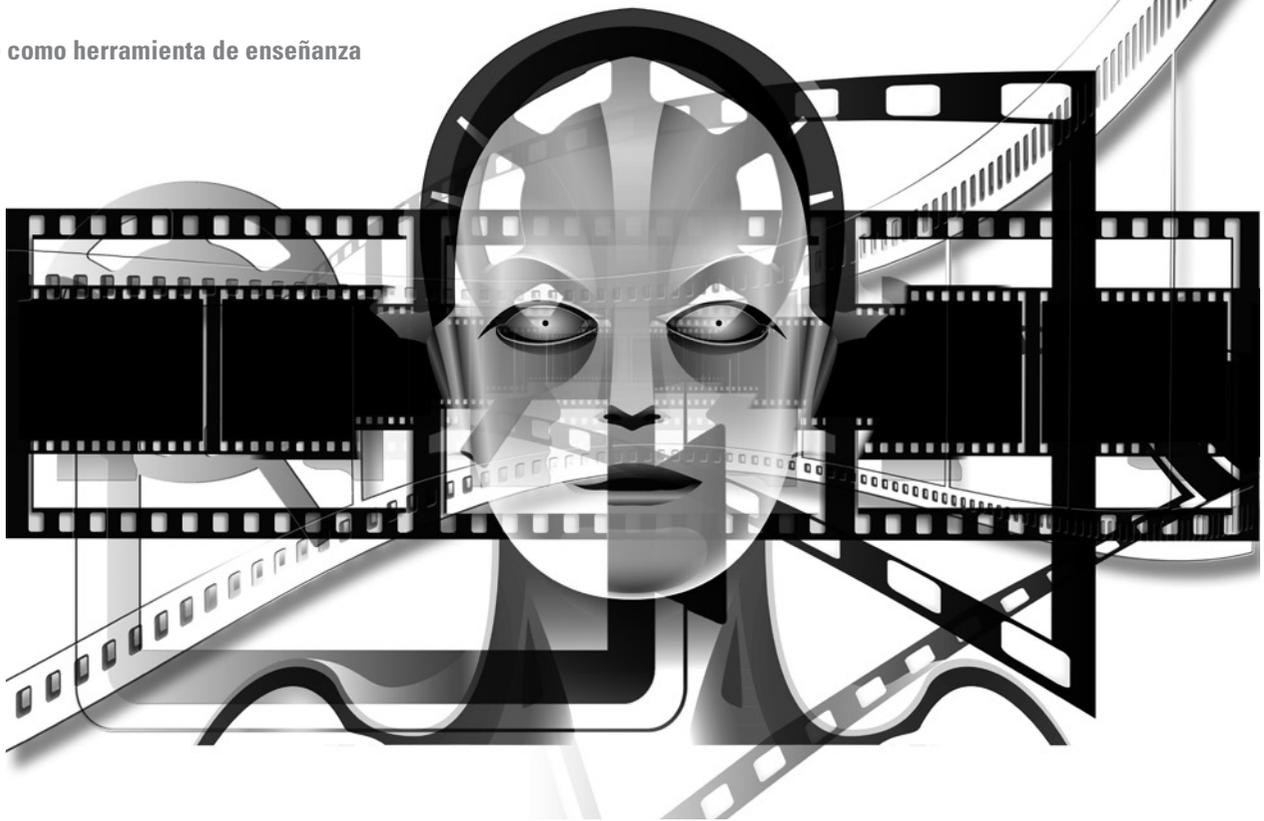
Fragmento de un largometraje, que dura unos pocos minutos y que cuenta una pequeña historia; por lo tanto, tiene inicio, desarrollo y final. Toda película está formada por un conjunto de secuencias (de manera similar a los capítulos de una novela).

■ Imágenes en movimiento: la creación de una perspectiva

■ Más de 90 % de las neuronas frontales del ser humano están conectadas con los ojos, y un tercio de las neuronas del cerebro están dedicadas a procesar esa información, lo que provoca que la experiencia que tenemos del universo sea básicamente una de tipo visual. Este hecho justifica la importancia que tiene el estudio de las imágenes en la teoría del cine (Martínez Roca, 2016).

Al estudiar las imágenes en movimiento es necesario formular preguntas específicas. La primera y más trascendental puede ser la más importante para el análisis: ¿cuál es el lugar que ocupa la cámara en relación con el espacio escénico? Cuando

terminamos de ver una película y conversamos acerca de ella, casi nunca hablamos del emplazamiento ni de los desplazamientos de la cámara. No obstante, este recurso es fundamental, pues el llamado punto de vista de la cámara construye la experiencia del espectador y establece una perspectiva ideológica y emocional frente a todo aquello que nos muestran las imágenes.

Por supuesto, al analizar una secuencia también se formulan muchas otras preguntas: ¿cómo se utilizan los colores?, ¿qué efectos dramáticos produce la iluminación?, ¿hay un empleo deliberado del *zoom*?, ¿qué es todo aquello que no aparece a cuadro?

Sonidos e imágenes: un asunto de vida o muerte

El sonido en el cine –y en particular el empleo de la música– produce en los espectadores la sensación de que lo que están viendo (y oyendo) es una experiencia con realidad emocional, precisamente porque el sonido no es una representación de algo que está ausente en la sala de proyección, sino que es un elemento que está presente y que el espectador percibe como algo real durante la proyección (Eliot, 2011).

En los últimos cinco años, este hecho ha generado el denominado giro sonoro en los estudios cine-

matográficos. Ocurre que durante más de 80 años se había prestado más atención al estudio de las imágenes en movimiento y los contenidos narrativos de las películas que al sonido. Pero ahora se ha tomado conciencia de que el sonido es responsable de crear eso que se llama “la magia del cine”; es decir, la sensación de tener una experiencia real, pero sin los riesgos que dicha experiencia puede implicar.

Esta naturaleza de la experiencia de ver y oír cine, provocada por la activación de las células espejo en nuestro cerebro al ver y oír una película, ha llevado a algunos teóricos, como Törben Grodal, de Noruega, a considerar que ver películas es necesario para la supervivencia de la especie humana, pues de esta experiencia puede depender nuestra capacidad para aprender todo aquello que necesitamos para sobrevivir como individuos y como especie (Grodal, 1997).

Montaje: provocar ideas y emociones

El montaje consiste en la relación que se establece entre las imágenes en una misma secuencia. Casi cada película crea su propia estrategia de montaje, pero, en términos muy generales, se pueden distinguir dos tipos de montaje: narrativo y metafórico.

El montaje narrativo sigue un orden de causa y efecto; es decir, respeta la secuencia que va del pasado al futuro: de un antes a un después. En cambio, el montaje metafórico (también llamado moderno, analógico, experimental o expresionista) se utiliza para crear un sentido alegórico, que no se encuentra en las imágenes por sí mismas, sino al presentarlas unas después de otras, ya sea por contraste, por asociación o por cualquier otro mecanismo de yuxtaposición sucesiva.

El montaje clásico, narrativo y secuencial es el dominante en la historia del cine, y tiende a producir emociones en el público (en conjunto con los otros elementos del lenguaje cinematográfico). En cambio, el montaje moderno, conceptual y fragmentario tiene el objetivo de producir ideas en los espectadores.

El montaje es el componente más específico del cine, y por eso los teóricos han elaborado modelos para su estudio, como es el caso de Sergei Eisenstein, André Bazin, Rudolf Arnheim, Béla Bálász, Sigfried Kracauer y Christian Metz. Así, el análisis del montaje permite entender la arquitectura de una secuencia; esto es, la manera en la que se nos ofrece

un espacio para habitar las imágenes y los sonidos de esa misma secuencia.

Puesta en escena: los procesos de identificación

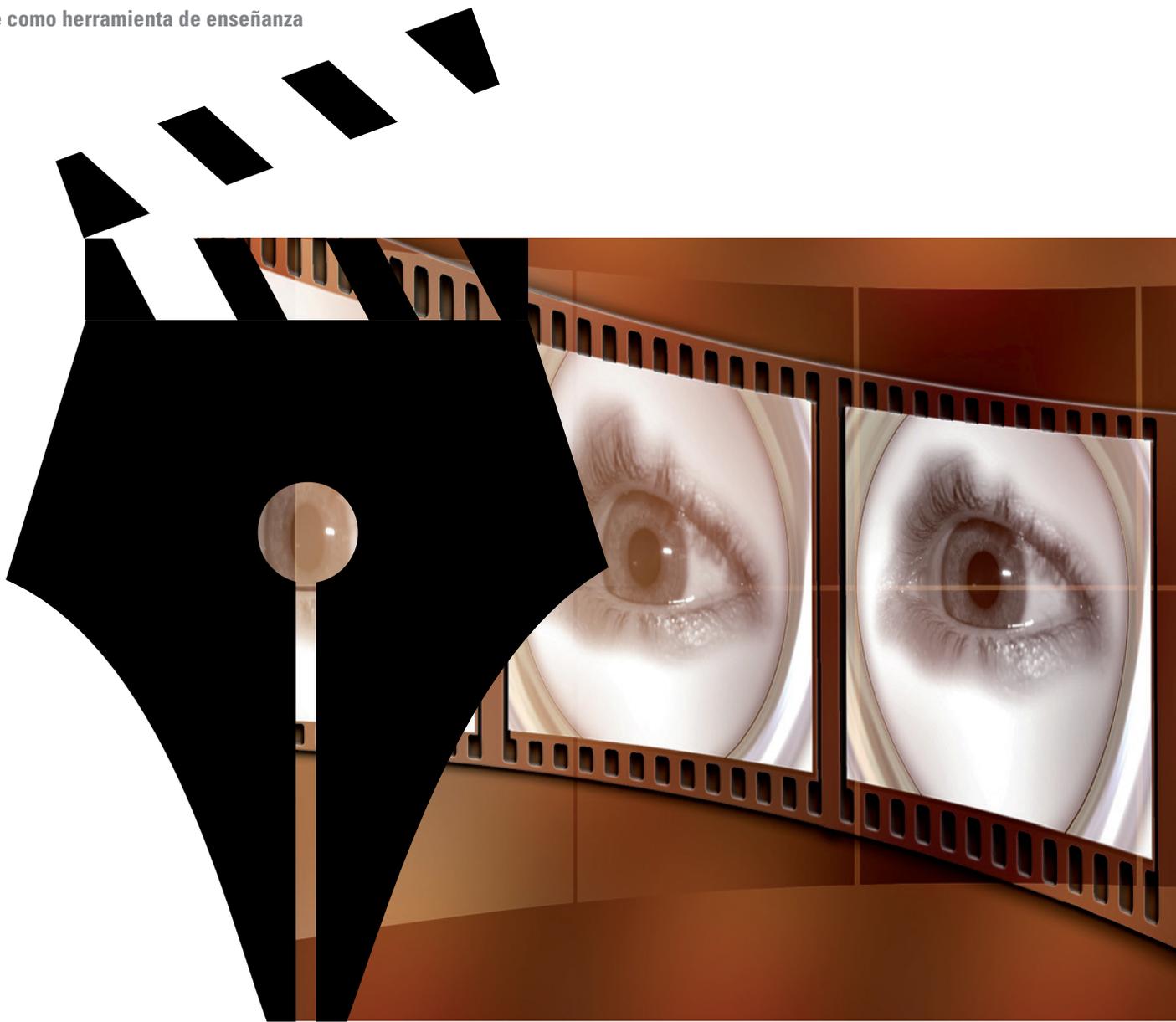
■ Varias teorías del cine comparten la idea de que la puesta en escena (todo aquello que es registrado frente a la cámara), al activar nuestros mecanismos de identificación (con los personajes y sus experiencias y decisiones), nos permite reorganizar nuestra propia identidad durante el proceso de ver y oír una película (Guattari, 1975). Si tomamos esta idea como algo cierto, esta posibilidad terapéutica es muy útil para los espectadores como individuos y como parte de una comunidad, pues en el cine podemos experimentar los extremos de la experiencia humana (desde el amor hasta la violencia). En el abanico que se abre entre estos dos extremos se encuentran todos los géneros cinematográficos y las respectivas formas de ruptura de las convenciones genéricas.

La puesta en escena cinematográfica permite modificar los **agenciamientos** del deseo durante el proceso de ver y oír una secuencia. Por esa razón,

Agenciamiento

Mecanismo involuntario que establece una correspondencia entre un sujeto social y las consecuencias de su actividad.

muchos analistas consideran al cine como la herramienta más poderosa de la pedagogía social (Guattari, 1975).

■ **Narración cinematográfica: del principio al fin**

■ La narración es lo que da sentido a la experiencia de ver y oír una película. La narratología cinematográfica es el área de estudio del cine más desarrollada. Cuando hablamos de una película empezamos por preguntar: ¿de qué se trata?, ¿cuál es la historia? En el análisis narrativo, los dos elementos más importantes son el inicio y el final; la manera de llegar de uno a otro se construye con lo que se han llamado las estrategias de **seducción narrativa**.

■ **Seducción narrativa**

Efecto estético que produce el acto de leer un texto literario o ver un material audiovisual.

La narración es lo que da sentido a la experiencia humana, y también es lo que da sentido a una película. El inicio puede anunciar el final de manera implícita. Y el final suele resolver los enigmas narrativos planteados en la historia. Por eso siempre se pide a quien ya vio una película: “no me cuentes el final”. El final es la recompensa que recibe el espectador al concluir el recorrido narrativo del filme.

■ **¿Para qué sirve enseñar el análisis?**

■ El análisis cinematográfico es la herramienta más útil para aprender a hacer cine, así como para entender los recursos que el cine pone en práctica. Además, es la herramienta principal de lo que la Orga-

nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) considera como la **alfabetización audiovisual** que debe tener todo ciudadano en una sociedad democrática.

La enseñanza del análisis cinematográfico siempre se realiza mediante la proyección de secuencias cinematográficas seleccionadas para cumplir con ese objetivo. La mayor parte de las escuelas de cine, en todo el mundo, tiene como fundamento académico el estudio del lenguaje cinematográfico a partir de las teorías del cine y los métodos del análisis cinematográfico que se desprenden de ellas.

Podemos concluir que el conocimiento del lenguaje audiovisual a partir del análisis cinematográfico

co de secuencias es la herramienta fundamental de la alfabetización audiovisual de la ciudadanía, y es un conocimiento al que toda persona debe tener acceso.

Lauro Zavala

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
zavala38@hotmail.com.

Lecturas recomendadas

- Aumont, J. y M. Marie (2012), *Análisis del film*, Barcelona, Paidós.
- Bordwell, D. y K. Thompson (2014), *El arte cinematográfico. Una introducción*, México, McGraw-Hill.
- Durand, P. (1979), *El actor y la cámara*, México, CUEC-UNAM.
- Eliot, P. (2011), *Hitchcock and the Cinema of Sensations. Embodied Film Theory and Cinematic Reception*, Londres, I. B. Taurus.
- Elsaesser, T. y M. Hagener (2015), *Introducción a la teoría del cine*, Madrid, Complutense.
- Gaudreault, A. y F. Jost (1995), *El relato cinematográfico. Cine y narración*, Barcelona, Paidós.
- Grodal, T. (1997), *Moving Pictures. A New Theory of Film Genres, Feelings and Cognition*, Oxford, Oxford University Press.
- Guattari, F. (1975), "El cine, el psicoanálisis y lo imaginario social", *La Cultura en México*, diciembre: 2-5.
- Larson, S. (2010), *Pensar el sonido. Una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico*, México, CUEC-UNAM.
- Marimón, J. (2014), *El montaje cinematográfico. Del guión a la pantalla*, Barcelona, Universidad de Barcelona.
- Martin, M. (2013), *El lenguaje del cine*, Madrid, Gedisa.
- Martínez Roca, A. (2016), *El ojo desnudo. El fascinante viaje de la ciencia más allá de lo aparente*, Barcelona, Planeta.
- Stam, R. (2001), *Teorías del cine. Una introducción*, Barcelona, Paidós.
- Zavala, L. (2015), *Teoría y práctica del análisis cinematográfico*, México, Trillas.

Alfabetización audiovisual:

Proceso educativo que permite reconocer los recursos formales del lenguaje cinematográfico.